

谈绘画中造型艺术美学的应用

◆董艳艳

(辽宁师范大学 辽宁省大连市 116000)

造型艺术美学问题不是孤立的。它不但牵涉到美学领域内的问题,而且也要牵涉到艺术范围(包括绘画、雕塑、书法、篆刻等等),以及在这个时期社会上所形成的审美看法。不管处于何种范围或何种形式,对造型美学的理解都要受到历史的和现实的制约。因此,本文不涉及造型艺术美学的形成与发展,关注重点是造型美学在绘画领域的应用和欣赏一些画作,进而从中窥见一般规律,供美术爱好者了解学习。

从古至今的绘画创作中,人们倾向于保留和谐之类的美的形式,这是人类生而就有的自然倾向,这种倾向需要宣泄需要得到满足。文艺创作激发了情绪,伴随着对社会的认知,使人们不停的探索美的形式。造型艺术美学的实现在绘画实施中一般遵循这样的逻辑:首先,找到绘画作品的意义。即“画中所指”“画中所意”。其次,我们来探究要画什么,画什么题材,选用哪些形象以及元素。最后,要解决怎么画的问题。

一“画中所指”“画中所意”

在艺术创作这个问题上,艺术家的第一步所要想的是绘画“表现什么”?或者说这个艺术主题的意蕴是什么。意大利哲学家维柯点明了形象思维与艺术创作的关系,他指出了艺术与语言的统一:以己度物的隐喻和想象性的类概念。这里以己度物的隐喻就提到了艺术家所要表现的艺术主题是什么,即所说的绘画作品中的意蕴。籍里柯《梅度萨之筏》选取航海船只落难的故事即难民在在船筏上合力举起一名黑人挥舞衣衫求救的场景。画中构图选用倾斜的三角构图,这种倾斜的三角构图表示着不平衡,并随着海平面的起伏动荡不已。表现手法及其烂漫,与庄重平稳的古典主义形成鲜明对比。籍里柯借助动荡激情的画面场景宣示着浪漫主义的到来。

中国的绘画作品更是执着于绘画的意喻性,这本身就与中国传统文化密不可分,就如同那句“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”所要表达的含义,所言之意更关注的是作者的意图。例如,山水画中,画家大多喜欢用青松、峭壁、闲云野鹤、流水渔家等绘画元素,而这些元素往往能让画家直抒胸臆,或是抑郁不得志,或是表达年轻力壮想为国家出力,或是宁愿当个自由的闲散之人等等,表达作者想要诉说的内容,从而使绘画的意喻性更强。

二、绘画“主角”的选择。“画什么”

绘画中选择什么样的题材至关重要。黄公望的《富春山居图》选材富春山一带的景色,画家对这里的山水有复杂的情感,也定会游玩欣赏。中国山水画讲究可游可居,对于美的追求寓于山水之间,落花有情,飘叶有意,情趣意蕴悠然而生。

我们这里所说的形象是一个笼统的范围。实际上,造型艺术的形象按历史时间推移的选择上又分为具体形象阶段,变形形象阶段和抽象形象阶段,这个形象不是一成不变的,直至今日甚至以后都会不一。在具体形象阶段:《蒙娜丽莎》达芬奇的经典画作,人物的头与双臂形成一个正三角的构图,这种四平八稳的构图使人感受到庄重典雅。文艺复兴时期的绘画更多的关注人,绘画有意的使用人的形象,描绘人间的处境,神话题材虽主流市场,但画家在追求美的形式时,将科学作为关注点,更多的研究理论与结构,现世生活的种种形象作为绘画的题材与形象。最终使美达到完善。具体形象出现在绘画的各个时期,古希腊时期的单纯静穆,文艺复兴时期的庄重典雅,巴洛克时期的力量与奔放以及洛可可的华丽轻巧等之后的绘画阶段无不充斥着具体的形象。

随着时间的推移,接着出现的变形形象阶段丰富着绘画造型艺术。梁楷《泼墨仙人图》人物眉眼嘴鼻挤成一团,描绘着一位醉酒老翁好不怪异。形象妙就妙在似与不似之间。《罗马尼亚人的上衣》马蒂斯的作品最擅长变形,整幅画作以变形的上衣造型构造着画面,一点也不空洞,装饰趣味盎然。

当绘画到达了抽象形象阶段时期,具体形象的转变是前所未有的。绘画更多充斥着理念的表达。康定斯基的《哥萨克士兵》完全将绘画形象抽象化,看不到具体形象的一点痕迹,更多的是注意构成画面的基本元素:点、线、面之间的关系和与音乐的律

动连成一片。这种造型形式在抽象绘画里极其重要。绘画的想象性与音乐性发展到极致。罗斯科的《白色中心——玫瑰红上的黄色、粉红及淡紫》色块的堆积成为构成画面的主要元素,大幅的绘画里饱含着艺术家的理念以及人格精神,有明显的时代特征。画面的造型艺术美也变得纯粹。

三、绘画表现方式。“怎么画”

艺术作品的完成需要一定的艺术手段和形式因素。这些手段和因素会随着时代要求的不同而不同,并富有时代烙印。例如构成绘画的形式因素和手段有:绘画的点线面的不同组合、色彩、笔触、肌理以及拼贴的应用等。这些是形成艺术美的形式因素。从绘画的构图看,就如上述提到的三角形构图,斜三角构图,无规律构图,并排构图,堆积构图,还有S形构图,V自构图,圆形构图等等。这些形式和手段的混搭组合会产生不同的艺术效果,考虑不同艺术的表现性选取不同的艺术手段要凭借艺术家的智慧和特定的历史环境。不同艺术流派,不同的情感表达,绘画作品中蕴含的不同意义,都助力了造型艺术美学发展的丰富性。

无论是绘画范围的造型艺术美学还是哪一门学问要论述清楚可谓是十分复杂的过程。因为知识会因时代的发展而更加丰富,构成造型艺术美学的因素还处于不断的发现与发展的过程。就艺术知识渊源深厚且不断发展。只能“吾将上下而求索”罢了。

黄公望《富春山居图》

康定斯基《哥萨克士兵》

籍里柯《梅度萨之筏》

马蒂斯《罗马尼亚人的上衣》